

Entrevista al artista plástico Néstor Madalengoitia

El punto de partida es nuestra identidad

Néstor tiene claro que su identidad es algo primordial en su arte, desde los mantos pre incas de la cultura Paracas hasta el indigenismo con José Sabogal. Además, considera necesario tener una proyección social, buscar que la gente se sienta reflejada en sus obras.

Texto y fotos: Pamela Alcalde - Estudiante de Comunicación y Publicidad

¿Cómo inicia tu gusto por el arte y decides tomarlo como una profesión?

Bueno, cuando tenía 13 años más o menos, un tío mío, Roger Vallería, me regaló una maletita de pinturas al óleo que él utilizó en sus vacaciones en Cajabamba. Entonces, eso me sirvió como pauta para comenzar sólidamente a pintar.

Así es como empecé, recuerdo que cuando tenía 15 años, pinté un retrato de un señor cajabambino muy ilustre, don Alfredo Villavicencio. Ese fue mi primer encargo comercial.

¿Cómo decides tomarlo como una profesión?

Terminé la secundaria, y hasta ese entonces ya había pintado paisajes y uno que otro retrato. Y luego de eso, decido ir a Lima y en la Universidad Católica ofrecían la carrera de Arte, decidí tomar esa oportunidad.

Entonces, ¿dirías que tu familia fue un factor motivador para que continúes esta carrera?

Claro, yo siempre tuve el apoyo de mi mamá, de mi papá, pero la confirmación de todo esto fue cuando mi tío Roger me regala esa maleta de pinturas.

Y, ¿cómo es que decides irte a Estados Unidos y cómo fue tu inicio allá?

Bueno, yo terminé la universidad en el 84, y dos años después viajo a los Estados Unidos a reunirme con la que es mi esposa, Eva Madalengoitia, quien vivía en Nueva York. La conocí cuando ella vino al Perú por un programa de intercambios de su universidad.

¿Cómo te desarrollas en la comunidad en la que vives?

La visión de los murales lo tenía desde que era un niño, cuando estaba en Cajabamba me acuerdo que pintaba en las paredes de mi casa, en las veredas de mi vecindario, lo hacía con tizas de colores. Esa era mi visión del mundo. Después fui a la Universidad Católica del Perú y también recuerdo que quise hacer murales, pero no se

... utilizo metáforas y símiles, lo que se utiliza en literatura y ahora, también en la publicidad. Esos elementos los utilizo para que la gente se reconozca a sí misma en los murales...

pudo cristalizar. Ya, cuando voy a Nueva York consigo una serie de iniciativas en los edificios públicos.

Ya en Poughkeepsie, he realizado una serie de participaciones con la comunidad. Recientemente uno de mis trabajos fue laureado, me dieron un premio con el nombre "Artivista" como una unión de las palabras arte y activismo. Ese reconocimiento me lo dieron en Poughkeepsie, la ciudad en la que vivo, donde soy activista con mi arte.

Cuéntame sobre alguno de tus primeros trabajos en suelo americano...

Me acuerdo que en el 94, hice un mural en la fachada de una clínica, se llama "Juan Ponce de León", él fue un conquistador español que tuvo una visión un poco excéntrica de encontrar la fuente de la juventud y llega a la Florida buscándola. La metáfora figurativa era Juan Ponce de León fundando la fuente de la juventud con su espada, en la parte de la izquierda hay unas personas ancianas ingresando a la fuente y en el otro lado aparecen en la ciudad de Nueva York, ya más jóvenes. Es un poco la idea de entrar a una clínica

y curarse. El mural está en el sur del Bronx, es una comunidad puertorriqueña. Fue mi primera comisión de mural en los Estados Unidos.

¿Buscas dar un mensaje social en todos tus murales?

Exacto, utilizo metáforas y símiles, lo que se utiliza en literatura y ahora, también en la publicidad. Esos elementos los utilizo para que la gente se reconozca a sí mismos en los murales, visualmente y analicen lo que pasa en su sociedad. Creo que es un punto positivo.

Y ya como artista, ¿qué tipos de problemas has enfrentado a lo largo de tu carrera?

Bueno, el más importante es el económico, siempre hay una batalla virtual entre el consumismo y otras actividades que son consideradas menos importantes, como el arte. Uno tiene que batallar con esto y tratar de vender el arte, a través de las artes visuales, los libros, el intelecto; entonces hay que propagandizarlo más y es difícil porque la gente consume más cosas como el deporte que son más comerciales.

Y hablando respecto al Perú, ¿consideras que el arte es poco valorada aquí?

Es definitivamente menos valorada. Por ejemplo en sitios como Barcelona, Nueva York o Londres, todos los días hay exhibiciones, recepciones artísticas que se inauguran cada día. Y aquí en el Perú, es una cosa muy pequeña, hay tres galerías comerciales en Lima, una ciudad grande que debería estar lleno de galerías. Es pobre en ese sentido. No hay mucha divulgación de las artes plásticas aquí.

Hace poco realizaste un mural en honor a Rafael Santa Cruz en el Rímac, ¿crees que el arte es importante es una comunidad?

Claro, el arte público es lo que identifica a la comunidad, es lo que representa los valores de las personas que viven ahí, entonces como tal es muy importante. En este caso, Rafael Santa Cruz fue un promotor del cajón criollo, fue muy conveniente hacer este mural para glorificar su persona en un distrito en el que prácticamente se funda el criollismo peruano, en el Rímac. Un lugar que necesita mucha atención porque está abandonado, hay mucho crimen, tienen muchos problemas sociales y económicos. Es ahí donde hay que enfocarnos.

El arte y la cultura puede ser un medio para solucionar estos problemas sociales...

Claro, que se enfoquen en esto, representar el otro spectrum de la vida, que es la nobleza, el arte y virtudes del hombre. Es una gran posibilidad de recordarnos de que realmente somos buenos, que los seres humanos somos buenos y proyectarnos con nuestra inteligencia, con nuestra buenas actitudes hacia una vida mejor; en donde vivimos, en nuestra comunidad. Los gobiernos no han hecho lo suficiente en estos distritos.

Me parece que el arte es una cosa positiva, que hace ver a la juventud que hay cosas buenas para hacer.

Hace unos días participaste del Concurso de Pintura Rápida de Cajabamba, ¿qué es lo que sentiste durante esta experiencia?

Fue una experiencia muy positiva. Cajabamba es una ciudad pequeña donde vivió José Sabogal y por su belleza natural, los artistas van y pintan. El Municipio ha organizado este concurso anual que ya es muy famoso. Regresé a mi Cajabamba después de un par de años y creí conveniente participar por primera vez, he conocido a varios artistas de otros departamentos del Perú.

Dios mediante, Cajabamba podría convertirse en la Capital oficial de la pintura rápida, que sea declarado por el Gobierno y se denomine como tal, y que sigan avanzando con el turismo, con la pintura que es importante para recalcar la vida de Sabogal.

Hace un par de años pintaste un mural de José Sabogal en la Plaza de Armas de Cajabamba, que ahora se ha convertido en un icono de la ciudad.

Fue un honor realizar este homenaje porque para mí, José Sabogal es el pintor más importante de la historia del Perú, es el único que está representado en el Museo Moderno de Nueva York y en otros museos. Tiene una resonancia mundial por su estilo, su propuesta moderna a pesar de que en la época de los 50 todavía se pintaba como los italianos y los europeos. Entonces fue muy conveniente hacer este mural, primero porque es un héroe personal y también por la relevancia nacional e internacional de Sabogal. A Dios gra-

cias, es muy apreciado, la gente se toma fotos ahí y es como tú dices, un icono cultural de Cajabamba.

Y a lo largo de tu carrera, ¿a qué artistas has tenido como referentes?

Siempre la imagen y la fortaleza de Picasso. De Cézanne, que también fue en contra de la corriente, considerado padre del arte moderno, él pinta de una manera buscando otra estética, otra percepción, otra manera de percibir la naturaleza.

Otra influencia importante para mí, es la cultura Paracas, principalmente los mantos, que tienen una vibración óptica e intelectual muy importante, las composiciones y la manera cómo reflejan su estética a través de sus tejidos.

¿En eso te basas para el estilo y técnica que usas en tus cuadros?

Más o menos esa es una referencia. También hay un artista, Chuck Close, que pinta retratos, lo que él hace es dibujar una cuadrícula en el lienzo y pinta cosas abstractas en cada segmento, que al verlo de lejos se reconoce un rostro.

Pero lo mío es un poco más relacionado con la literatura, con la simbología, con los íconos que se relacionan con el sujeto; yo le llamaría como un patternismo, letrerismo para llamarlo con un "ismo". Entonces, lo que yo hago es llenar toda la superficie del lienzo con una iconografía, con una narrativa, con una serie de símbolos y después pinto el sujeto en el negativo de estas imágenes, ya tiene una vibración diferente, es un invento mío que ha sido inspirado en los telares de Paracas, en la pintura de los nativos de todo el mundo y también basándome en el esquema de Cézanne.

¿Tienes algún otro proyecto a futuro para realizar aquí en el Perú o en donde vives?

Sí, se está manejando la logística para hacer un mural en conmemoración de los 100 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Eso se va a cristalizar el próximo año.

En Poughkeepsie, donde vivo, estoy trabajando actualmente un mural que es sobre un inventor del 1860 que se llamaba Ezra Cornell, que es el fundador de la Universidad de Cornell en Ithaca, una ciudad de Nueva York. Se inaugurará en septiembre.

Por último, ¿qué mensaje le darías a todos los jóvenes que desean ser artistas?

Que revisen su identidad personal con el lugar donde viven. Que revisen la cultura milenaria del Perú, las culturas populares del Perú actual. Visiten cada departamento, conozcan las danzas de nuestro país. Ver la estética del folklore que tenemos aquí y darle un realce contemporáneo.

Y bueno que estudien en la universidades pero que se fijen en estos elementos auténticos del Perú. Me parece que eso debe hacer el artista peruano y bueno, ir a otros países y ver referencias de la cultura universal, pero más importante me parece observarse como peruano.

Claro, valorar nuestra identidad...

Exacto, tomar como referencia ese punto de partida, creo que es lo más auténtico que tenemos aquí, como nación y como peruanos. El punto de partida es nuestra identidad, y esa es la pauta que dio José Sabogal y los grandes literatos peruanos. Sin ir muy lejos, tenemos una inspiración increíble aquí mismo.

*... el artista peruano y bueno debe ir a
otros países y ver referencias de la cultura
universal, pero más importante, me parece,
observarse como peruano.*

